

Sudhakar Bandu Mannwar
Reg. No.-28719039
Research Scholar
Department of Music
Shri JTTU University
Vidyanagar, Jhunjhunu
Rajasthan 333010

Dr Ranjana Saxena
Reg No.- JTT/K9SSH/1852
Associate Professor
HOD Department of Music
Shri JTT University
Vidyanagar, Jhunjhunu
Rajasthan 333010
Email ID - ranjanasaxena223@gmail.com

Email ID - manwar.sudhakar1018@gmail.com

सार : संगीत की जागृति में परम्परागत संगीत का महत्वपूर्ण स्थान है। आधुनिक हिन्दुस्तानी संगीत का जब भी जिक्र होता है तो उसकी महान परम्परा को कभी भी भूलाया नहीं जा सकता। क्योंकि परम्परा ही प्राचीन संगीत को आधुनिक संगीत से जोड़ती है और विभाजित करती है। अनेक वर्षों की परम्परा उत्पत्तिकी के गुरु और कई पीढ़ियों की शिष्य परम्परा इनके सहयोग और प्रयासों से ही कोई भी घराना जन्म लेता है। घराने जहाँ परम्परा के प्रतीक होते हैं, वहाँ परम्परागत संगीत के प्रतिनिधि भी होते हैं। वे परम्परा की निरंतरता के रूप होते हैं। प्राचीन शास्त्रीय संगीत का अनुवाद भी इन घरानों के द्वारा ही हुआ है, यही घराने परम्परा का निर्माण करते हैं तथा उसको सजीव बनाते हैं। प्रो. मुटटकर सुमति ने परम्परा के बारे में अपना मत प्रकट करते हुए कहा है कि, जो कुछ भी हमारे पूर्व निर्माण हुआ है, अथवा वैचारिक चिंतन हुआ है, वह एक से दूसरी पिढी तक जीस प्रकार से पहुँचाया जाता है उसे ही परम्परा के नाम से जाना जाता है। प्रस्तुत उत्तर हिन्दुस्तानी शास्त्रीय संगीत के आगरा घराने की गायकी की विशेषताओं का अध्ययन कीया गया है।

की वृद्धि : आगरा घराना, गायकी, परम्परा, लयकारी, बाँदिस।

प्रस्तावना : संगीत में घरानों की परम्परा और गायकी की विशेषता एक बड़ा ही आकर्षण का विषय रहा है। हिन्दुस्तानी संगीत की रागादायी की बाँदिस कोई जड़ चीज नहीं है, जो हर समय हर लय में एक सी ही रहे। लय का चिजाल देखकर बाँदिस को बाँदिसन को बराबर समझल कर, चीज के बोल के वजन को लोल मील-कर गायक चीज पेश करता है और हर समय इसका स्वरान्कन में कहीं न कहीं थोड़ा अन्तर भी हुआ करता है। चीज के शब्दों के सम्बन्ध में क्वचित् स्वरान्कन और राग नाम के बारे में पाठान्तर जरूर प्राप्त होगा। सभी पाठान्तर या मतभेद का निर्देश करना आवश्यक है। तो भी विभाग दूसरे के सम्बन्ध में निम्न विवेचना के प्रति सब गृहिणियों का ध्यान प्राथनीय है। ज्वाल की चीजों में सामान्यतः दूसरा अन्तरा नहीं होता या गायना नहीं जाता, कुछ अपवाद भी पाया जाता है जैसे, 'से बासी बासी जावनी' इसमें प्राणविया की मोहर भी है। राग केदार की बाँदिस, 'सजे निस नींद न आते' खा तसददुक हुसैन खा, विनोदविया की बिहाग की बाँदिस, 'बार-बार समझाय रही' इसमें अन्तर में प नि ध सां है, इसको प नि नि सां बना कर शुरुद नहीं किया गया। संगीत जैसी कला की पूर्णता इसकी प्रत्यक्ष क्रिया में देखी जाती है और प्रत्यक्ष क्रिया को ही संगीत की गायीम कहते हैं। उत्साह, शांति के सामुख बिठाकर शिक्षा देना है इसकी सीमा ब सीमा गायीम कहा जाता है।

गायीम के विषय में हमारे खानदान में जो मिलीमिला चला आ रहा है उसमें शुरु से ही लानपूरा छेड़ना जरूरी है। सुबह में प्रथम मध्य सतक का सा से आरम्भ होता है और बायोह अवरोह की महेनत से गला तैयार किया जाता है। इसी से ही स्वरज्ञान भी दिया जाता है, ताल और लय का ज्ञान भी दिया जाता है, सुबह की गायीम में शैरव राग की सरगम प्रथम सिखाते हैं। करीब दो तीन वर्ष तक सरगम प्रथम सिखाते हैं। इसमें सरगम, गीत, ध्रुपद, ज्वाल, छोट ज्वाल, तराना और धमार की गायीम की जाती है। इस तरह हर घराने के गायक अपनी सन्तानों को और दूसरे शानिदों को शिक्षा देते हैं।

आपना घराने की गायकी की विशेषताओं का विश्लेषण :

शरीर ही मैं है या रक्त ही मैं है।

गणकी विद्या के पढ़ने में प्रत्येक पढ़ाई के कुछ नियमों पर है। आगरा पढ़ाना में विशिष्ट प्रकार का स्थान प्राप्त किया है। इस पढ़ने की गणकी बुनियाद में कहा जाता है, खां विलायत हसन खां साहब ने और रिशवेदारों ने और भी पढ़ने के कई

लक्षिके की आवाज साधना के जरिए आवाज निदेश लचीली और खुली बन जाती है। आवाज में वजन, जवाबी और गुंजन का आवाज या स्वर में वजन, जवाबी, गुंजन, गोलार्द्ध, पैनापन इत्यादि सभी पहलुओं का विकास होना आवश्यकता है। पाश्चात्य आवाज लगाने का ढंग : आगरा घराने में आवाज में भारीपन और गरिमा पर बहुत बल दिया जाता है। गायन की दृष्टि से शिक्षा अवश्य दी जाती है। इसी वजह से कहा जा सकता है कि आगरा घराना दोनों शैलियों के गायन को महत्व देता रहा। यह दोनों शैलियों की एक साथ तालिम यह कोई नई बात नहीं है, ज्वाल के प्रत्येक घराने में ध्रुपद, धमार की कुछ ना कुछ कराया, लेकिन इसी के साथ ध्रुपद विद्या का गायन और अध्ययन भी किया। कोई भी घराने के लिए ज्वाल और ध्रुपद धमार पुरुष हाजी सुजान खां ध्रुपद और धमार बहुत अच्छा गाते थे। धार्षे खुदाबख्श ने इस घराने में ज्वाल गायन का प्रवेश घराने की परम्परा ध्रुपद धमार के अंग की थी और इस घराने में नोहार बानी प्रमुख मानी गई, क्योंकि आगरा घराने के मूल की खासियत है, उसी प्रकार लय प्रधान गायकी यह आगरा घराने की खासियत है। गायकी के दृष्टि से देखा जाए तो आगरा गमक की गाने, सपाट गाने तथा बोल की फिरत भी आती है। जिस प्रकार स्वर व आलाप प्रधान गायकी यह किसान घराने आगरा घराने की गायकी में गाने लय की देखरेख, योग्य आह्वान इत्यादि लय को गाने बड़े पल्ले की गाने, जबड़े की गाने, कभी कभी इस घराने में गायक धमार के बाद तराना गायक गायन की समर्पित करते हैं।

इसका बहुत सकल रूप से प्रयोग किया है। उत्साह, जोश, बल, पौरुष आगरा गायकी के सहचारी अंग स्वभाव बन गए हैं। ज्वाल में बोल आलाप, बोलबान, आकार, इकार, बोल बांट खरीब्यार में बल आदि का समावेश होता है। आगरा गायकी ने गुलाल इत्यादी आम तौर पर इसी तरह के पद होते हैं। होरी में मृदंग, पखवाज आदि का प्रयोग होता है।

गायन इस घराने की परम्परा में विशेष स्थान रखता है। होरी से तात्पर्य यह है कि कृष्ण कन्हैया, राधा या गण्डिया, अहीर आगरा घराने की गायकी में लय बांट का रंग बड़ा आकर्षणपूर्ण रहा है एवं ज्वाल के गायन में होरी के पश्चात धमार का जाता है, उसे गिनना नहीं पड़ता अर्थात् अपने आप लय बांट बनती जाती है।

में जम जाती है और वह जहां से बाहरता है सम पर आ जाता है। इस प्रकार का गहरा लय ज्ञान गायक के मस्तिष्क में समा है और सम सामने दिखाई देती है, परन्तु गायक ताल की मात्राओं को गिनकर ऐसा नहीं करता, ताल उसके धित और मन सबसे बड़ी बात ये थी, के स्वाई के शब्दों को इस ढंग से कहा जाता है कि रचना की पहली पंक्ति में प्रतिष्ठा का भाव होता जाता है, शब्दों को इस कलात्मक और माऊक ढंग से कहा जाता है कि वह ताल की मात्राओं में नये तुलने चले आते हैं। था। घराने के अच्छे गायकों में भी कभी कभी ये गुण दिखाई देता है। जैसे इस घराने की बोलबान बड़ी सुन्दरता से सजाई उत्तरदा कृपाल खां के लिए लोग कहा करते थे कि लय उनकी गुलाम थी और वह ताल के बादशाह थे। यह बिलकुल ठीक तथा जबड़े के प्रयोग से गायी जाती है।

आगरा घराने में विभिन्न प्रकार की गानों द्वारा बीरता का भी प्रदर्शन होता है। इस घराने में कुछ गाने बड़े बलपूर्वक गमक ढंग से करता है। आगरा घराने की गायकी में ये निरालापन है।

में एक बात और है कि अपने गायन में बढ़त करते समय गायक अपने शब्दों का उत्थारण रचनात्मक और अधिक कलात्मक है। इस गायकी के आकार का आलाप तथा बोल आलाप दोनों ही रूप से रंग का बिस्तार होता है। आगरा घराने की गायकी को खुश कर लेता है। इनकी गायकी में स्वयं का उत्थारण स्पष्ट एवं भावुक होता है, ये अपने हर गायकी से निराला होता लय, भाव, का पूरा आनन्द आता है। प्रायः एक सुशैली आवाज वाला गायक संवेगात्मक भावुकता का सहारा लेकर श्रोताओं है। लय का अधिक बिलम्बित न होना और मध्य लय से अधिक सैल न होना, इसी वजह से गायकी में आनन्द आता है। गान को अपने गायकी में प्रयोग करता है। वह स्पष्ट रूप से एवं स्वाभाविक रूप से बढ़त फिरत द्वारा गायकी को भरना जानता ज्वाल को किस प्रकार तकनीकी रूप से एवं सौन्दर्यात्मक रूप से भरा जाए। गायक भलीभांति जानकर उस विशिष्ट स्वरूप

खाल की रखाई और अंतरा पूर्ण रूप से गाय जाता है, फिर बोलआलाप अर्थात बंदिश के बोलो द्वारा राग की बंदत की होती है। इसमें सर्वप्रथम गाये जाने वाले राग का प्रारम्भिक आलाप किया जाता है जिससे राग की पहचान हो सके। उपरान्त बंदिश की वजह से वह मूर्तिमत् होता है। चीज की बंदत राग की बंदत होती है। चीज की बंदत के सहारे राग की बंदत विस्तार दोनों ढंग से होता है। एक तो आ-कार द्वारा और दूसरा बोल आलाप द्वारा। राग रुपहीन होता है और चीज या शास्त्रीय श्रुद्धता ही नहीं होती बल्कि रागों में भावात्मकता तथा रसान्मकता की विशेष स्थान प्राप्त है। इस गायकी में राग का राग में सौंदर्यता के साथ साथ उसके सिद्धांतों का पालन कुशलतापूर्वक करता है। इस धराने में रागों की केवल कोष्टी राग-विस्तार और : राग की श्रुद्धता तथा सच्ची व्याख्या यह भी आग्रा धराने की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। इस में गायक आग्रा धराना अपना विशेषत्व रखता है।

सकते हैं कि आग्रा धराने की गायकी के उच्चारण में एक वैविध्यपूर्ण भाव दिखाई देता है। आवाज लगाने की दृष्टि से को गाने वाले गायकों की आवाज में प्राकृतिक गंभीरता तथा जोरदार वजन दिखाई देता है। इसी वजह से हम यह मान प्रपद धमारा जैसी मदर्नी गायकी के संस्कार आग्रा धराने की गायकी में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, इसीलिए इस गायकी है। वे नीम लोम के सी, लन, नन, इन शब्दों का उच्चारण सी, दे, ने, के रूप में करते हैं।

जाती है। ज्यादातर कबीर सभी आग्रा धराने की गायकी गाने वाले गायकों के शब्द उच्चारण साधारण तथा एक साथ होते स्पष्ट रूप से सुनाई देती है। गायक जब निबद्ध रूप से गायन आरम्भ करते हैं, तो सबसे पहले नीमलोम की आलापी की आग्रा धराने की साधना बहुत अधिक परिश्रम पूर्ण होने की वजह से कम ऊंचाई वाले स्वर और मंद सतक की साड़ी हरकतें एक हरकत स्पष्ट रूप से सुनाई दे और साथ ही साथ स्वर साधना के भी सभी सिद्धांतों का पूर्णतया पालन हो।

गायकी में बिना किसी बनावटी प्रकार से सभी हरकतों और तरकीबों का प्रदर्शन किया जाता है, जैसे अपनी गायकी में हर है।

प्राकृतिक आवाज को दबा कर एक दूसरी ही आवाज में गाना, आदि इस धराने के गायकों के लिए दीर्घपूर्ण बातें मानी जाती के गायकों की आवाज खुली और जोरदार होती है। आवाज को दबाकर गाना या आवाज में कठिमेता दिखाता अर्थात अपनी धराने में आवाज को लगाने की पद्धति थोड़ी अतुलनात्मक, खुले स्वर, जबड़े की पैवदार लान, इन सभी से युक्त है। इस धराने बताने के लिए धराने के प्रमुख गायक की आवाज को और उसके आवाज लगाने के ढंग को प्रमुख स्थान दिया है। आग्रा आग्रा धराने की गायकों में आवाज का खुला खुला प्रयोग किया जाता है। बिद्वानों ने प्रत्येक धराने की शैली का अनोखापन नहीं। आग्रा धराने में इस प्रकार के तालप्रयुक्त को असधारण महत्व दिया जाता है।

है। आमद को साधने में कलात्मकता छिपी रहती है। यह तो स्पष्ट है कि ताल पर प्रयुक्त के बिना आमद को साधना संभव श्रोता को उस टुक की आहट मिल जाती है। संगीत में इस प्रकार की आगमन की पूर्व सूचना देने की क्रिया को आमद कहते हैं होती है। कुशल कवि प्रत्येक कड़ी की आखिर में श्रोताओं को प्रपद या टुक पर ला छोड़ता है। उसके पहले पाठक या सांगीतिक आवर्तन का घरम उत्कट बिंदु होता है, जिसकी पूर्ति बंदिश के मुखड़े को पकड़कर सम पर शान से अवतरित होने ख्याल गायन जिस ताल में प्रयुक्त किया जाता है उस ताल पर गायक का प्रयुक्त होना आवश्यक है। सम पर आना सम को भी प्राधान्य देता है। इस परिचितता या नवप्रवेदन के बिना सहजता में आनुपातिकता का गुण नहीं आ सकता। इसीलिए ही, तो कोई आश्चर्य नहीं। किन्तु इस सहजता के साथ ही यह धराना अनुपातिकता, शानदारपन सुशीलपन और परिचितता संगीत की अभिव्यक्ति में तो सहजता को घरम सिद्धी का द्योतक माना जाता है। आग्रा धराने में इस गुण को विशेषार्थ माना यह नहीं कि हर गायन प्रकार में या विभिन्न मनीमाओं की अभिव्यक्ति में इन तीनों का ही समान रूप से प्रयोग किया जाए। विशेष महत्व है। इन तीनों गुणों को विकसित कर लेने से गायक की आवाज गायन के लिए योग्य बनती है। इसका मतलब

जाती है, उसके बाद बोलबोल, बोलबोल आदि चीजों का प्रयोग होता है। इस गायकी में नीम लीम करना यह बहुत ही कलात्मक प्रकार होता है। नीम लीम करते वक़्त बहुत कम, विभिन्न आकर्षक प्रबंध, उराली विभिन्न लयकरियाँ, शब्दों की उचित संयोजना आदि बातें इतनी मुश्किल है कि इनके आगे खाल गायकी आसान लगती है। आगस घराने में रंगों में प्रयुक्त स्वर श्रुति स्थान खासकर कोमल स्वरों के श्रुति स्थान कुछ चढ़े हुए या उंचे पतल होते हैं। इस घराने में, प्रचलित रंगों के साथ साथ अग्रचलित रंगों का गायन भी होता है और मुश्किल रंगों को भी आगस घराने की गायकी में चढ़ाती गायन जाता है।

बंदिश की विशेषता : आगस घराने की बंदिश ज्यादातर मध्य लय की होती है, इस घराने में खाल की लय को अति विलंबित से प्रारम्भ करके उसे चौगुन, आठगुन, आठ तथा फिर आदि करके लयबद्ध तानों और बोलतानों का प्रयोग किया जाता है। अर्थात् इस घराने की बंदिश स्वर और ताल की दृष्टि से अत्यंत सुगठित होती है। इस घराने की बंदिशों में रचना के शब्दों का स्पष्ट और भावपूर्ण उच्चारण करते हैं। जिस प्रकार के बोल होंगे उसी प्रकार के रस के अनुसार रंग की बद्ध की जाती है। आजकल गाई जाने वाली जीतनी भी विलम्बित खालों और अति विलम्बित लय की खालें होती हैं वह आगस घराने के नथन खां साहब की ही देन है, जिस सप्ती घराने वाले मानते हैं। इस घराने के कुशल गायक रंगों में प्रयुक्त बंदिशों को विविध आभूषणों, जैसे स्वर का लगाव, उसमें संगीतमय भावुकता, बहलावा, बोलबोल, लयकाशी आदि से सजाते हैं। स्वर और ताल का अभूतपूर्व सामंजस्य इस घराने की गायकी में दृष्टिगोचर होता है। इस घराने के गायक ताल में एकदम पक्के होते हैं और किसी भी थोड़ी के तबलिय के साथ गाना गाने के लिए सक्षम होते हैं, उनकी ताल पर बहुत अधिक पकड़ होती है।

निकर्ष : अतः मैं कहना चाहता हूँ कि आगस घराने की गायकी भारतीय संगीत के सिद्धान्तों का अनुसरण करती है तथा इसमें रंग की शुद्धता, कलात्मकता, स्वर-लय का उपयुक्त निर्वह, आलाप, बहलावा, बोलबोल, आकर्षक बंदिश, मीठ, गमक का प्रयोग आदि सप्ती तत्वों का सम्मिश्रण है। अतः यह अपने आप में सम्पूर्ण गायकी है। अपनी विशिष्ट गायकी के कारण ही समस्त घरानों में आगस घराने को महत्वपूर्ण एवं गौरवशाली स्थान प्राप्त है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची :

- देशपाण्डे वामन दशै (1973), *घरानेदार गायकी*, नयी दिल्ली : राजकमल प्रकाशन प्रा. लिमिटेड आय.एस.बी.एन. 978-93-89577-88-4।
- महाले पशवंतबुवा, *आगस घराना परम्परा और बंदिश*, नई दिल्ली : संस्कार पब्लिकेशन्स, आय.एस.बी.एन. 97-81-939702-5-6।
- दीना विश्वरूप, *आगस घराना*, खैरगढ : इन्दिरा कला संगीत विश्वविद्यालय
- चौबे सुशील कुमार, *संगीत में घरानों की चर्चा* लखनऊ : मानव संसाधन विकास मंत्रालय
- आचरेकर बा. ग. (1974), *भारतीय संगीत व संगीतशास्त्र*, मुंबई : महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृति मंडळ सचिवालय
- उस्ताद विलायत हुसैन खाँ, (1969), *संगीतज्ञों के संस्करण*, प्रथम संस्करण, नई दिल्ली : संगीत नाटक अकादमी
- खाँ उस्ताद अलाउद्दीन, (1982), *उस्ताद खान अली खाँ-अमीक हनफी*, भीपाल : संगीत अकादमी